II 1977

5 3 0

ТУ 19—32—73

3

4

ДИАФИЛЬМ

04—2—192

ФРАНЦУЗСКАЯ СКУЛЬПТУРА

Диафильм в 2-х частях

Часть II

18-й век отмечен в скульптуре борьбой различных направлений. Кризис абсолютизма сказался в изменении придворного искусства. На смену торжественному стилю 17-го века приходит интимный, утонченно-изящный стиль РОКОКО.

Это ясно видно в произведениях ученика Кусту — Эдма Бушардона. Он изобразил «Амура, вырезающего лук из палицы Геракла» — грозное оружие героя превращается в игрушку бога любви (1747).

3

Любимыми персонажами становятся Венера, Амур, Психея... Излюбленным мотивом — красота обнаженного женского тела.

Фальконе.
„Флора".
1750.

Этьен Морис Фальконе, автор знаменитого памятника Петру I в Ленинграде, во Франции работал в основном над произведениями камерного жанра. Он создавал изящные грациозные композиции, подобные этому «Амуру» (1757).

Сохранился прекрасный портрет Фальконе (1773), созданный его ученицей Мари-Анной Колло.

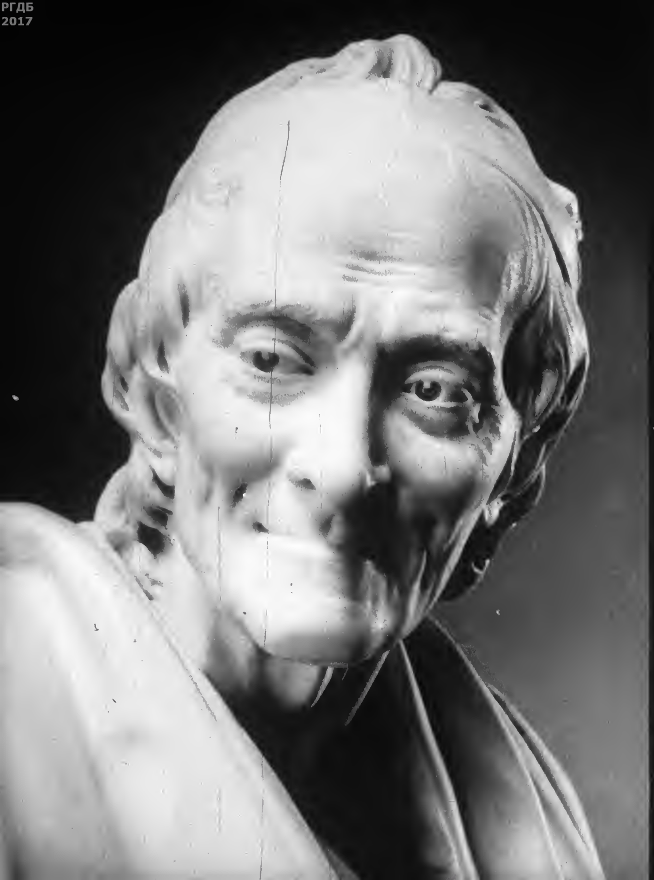
18-й век с его интересом к интимному миру человека, к простым человеческим радостям оставил много изображений детей.

Жан-Батист Пигалль. „Мальчик с клеткой". 1749.

Во второй половине 18-го века—века Великой Французской революции усиливается борьба за более содержательное искусство, несущее в себе высокие общественные идеалы. Важное значение имела деятельность философов-просветителей Вольтера, Руссо, Дидро.

Жан Антуан Гудон.
„Статуя Вольтера". 1781.

Гудон запечатлел в своих портретах не только внешний облик великих современников, но как бы самую духовную сущность просветительства с его жаждой знания, аналитическим подходом к окружающему миру, с его стремлением деятельного участия в событиях современности.

В «Портрете жены» скульптор предстает перед нами как мастер интимного портрета.

Однако Гудон был не только портретистом. «Диана» (1776) — одна из наиболее известных его статуй.

19-й век — одна из самых ярких страниц в истории Франции. На восемь десятилетий приходится четыре революции. Бурное дыхание эпохи, сложная диалектика ее противоречий, героизм революционных битв и трагедия поражений находят отражение в возвышенном и пламенном искусстве РОМАНТИЗМА.

Франсуа Рюд.
„Выступление добровольцев. 1792“
(„Марсельеза“)—
рельеф на Триумфальной арке в Париже.
1836.

Динамика форм, патетика, контрасты светотени... Впервые в истории мировой пластики тема революции решена с такой силой. Все здесь дышит энергией, призывом к действию.

Героическая приподнятость, повышенное эмоциональное начало отличают портрет в творчестве романтиков.

Давид Д'Анжер.
„Наполеон".

Драматическая борьба в мире природы—тема большинства произведений Антуана Луи Бари.
Бронза в произведениях Бари воспринимается как живая материя, как животрепещущая плоть.

„Лев и змея". 1836.

Ученик Рюда, Жан Батист Карпо — мастер монументально-декоративной пластики. Ему принадлежит декор многих архитектурных ансамблей эпохи.

„Танец".
Гранд-Опера. Париж.
1869.

Наиболее значительным течением середины 19-го века был РЕАЛИЗМ. Художники-реалисты стремились «передать нравы, идеи, облик своей эпохи». Главным героем их произведений стали простые люди Франции.

Жюль Далу. „Бретонка, кормящая ребенка“. Ок. 1874.

Огюст Роден — великий скульптор второй половины столетия, реформатор пластики. Вместе с его произведениями в мир скульптуры ворвались тончайшие человеческие переживания, эмоции, страсти.

„Маска человека со сломанным носом". 1864.

Роден заставляет холодную материю содрогаться от ужаса, корчиться в муках, трепетать от радости.

„Врата Ада“.
1880—1917.

Хотя тема «Врат Ада» навеяна «Божественной комедией» Данте, в них нашли воплощение мысли, чувства и страсти, волновавшие современников Родена.

Многие композиции, задуманные для «Врат Ада», были затем увеличены и стали самостоятельными произведениями. Такова «Тень»—атлетическое телосложение юноши контрастирует со сгорбленным торсом, бессильно повисшими руками, подчеркивая настроение безнадежности.

Центральное место в композиции «Врат Ада» занимает «Мыслитель»— олицетворение мучительных раздумий и сомнений человечества.

Мрачные думы избороздили лоб гиганта, словно придавили его к земле, мускульное напряжение передает трудную работу мысли.

Вершина творчества зрелого Родена—«Граждане Кале» (1884—1886). Мастер касается здесь таких глубин человеческой души, которые прежде считались недоступными монументальной пластике: раздумье, сомнение, скорбь, колебание, готовность к подвигу...

Памятник посвящен подвигу шестерых жителей города Кале, которые согласились добровольно пожертвовать жизнью ради спасения своих сограждан.

Стремление передать вечно меняющийся мир внутренней, духовной жизни человека требовало новых пластических средств. Форма у Родена приобретает особую «подвижность», поверхности объемов, массы словно меняются на глазах, колеблются, дышат.

„Памятник Бальзаку“. 1897.

Родену хотелось воплотить как бы саму стихию таланта Бальзака, стихию творчества в ее развитии. Отсюда необычность пластического решения, в основе которого лежит гипербола. Перед нами словно процесс горообразования — из недр вспучились глыбы носа, щек, волос, разверзлись впадины глаз — все в движении.

Роден оказал огромное влияние на развитие скульптуры. Однако поздние его работы стояли уже на грани разрушения целостности пластического образа—не случайно многие мастера, работавшие в 20-м веке, ищут иных путей, стремясь вернуть пластике ее целостность, весомость, но они не отказываются при этом от основных завоеваний Родена.

Антуан Бурдель.
„Портрет Родена".
1910.

Резко акцентируя черты лица, укрупняя объемы, скульптор как бы самой пластикой подчеркивает мощь творческой личности Родена. В то же время работа очень цельная, в ней четко выявлено архитектоническое начало.

Динамизм, ощущение энергии, отличающие произведения Бурделя, явились отражением в пластике стремительных ритмов 20-го века.

„Геракл". 1909.

Поиски героического, возвышенного идеала воплощены в «Пенелопе, ждущей возвращения Одиссея» (1912). «Так ждут бретонки своих мужей, ушедших в море»,—писал о ней Бурдель.

В раздумье склонилась над умолкшей лирой греческая поэтесса «Сафо» (1925).

Очертания лиры напоминают заломленные в мольбе человеческие руки.

Удивительное явление в скульптуре Франции — полнокровная, дышащая любовью к жизни пластика живописца Огюста Ренуара.

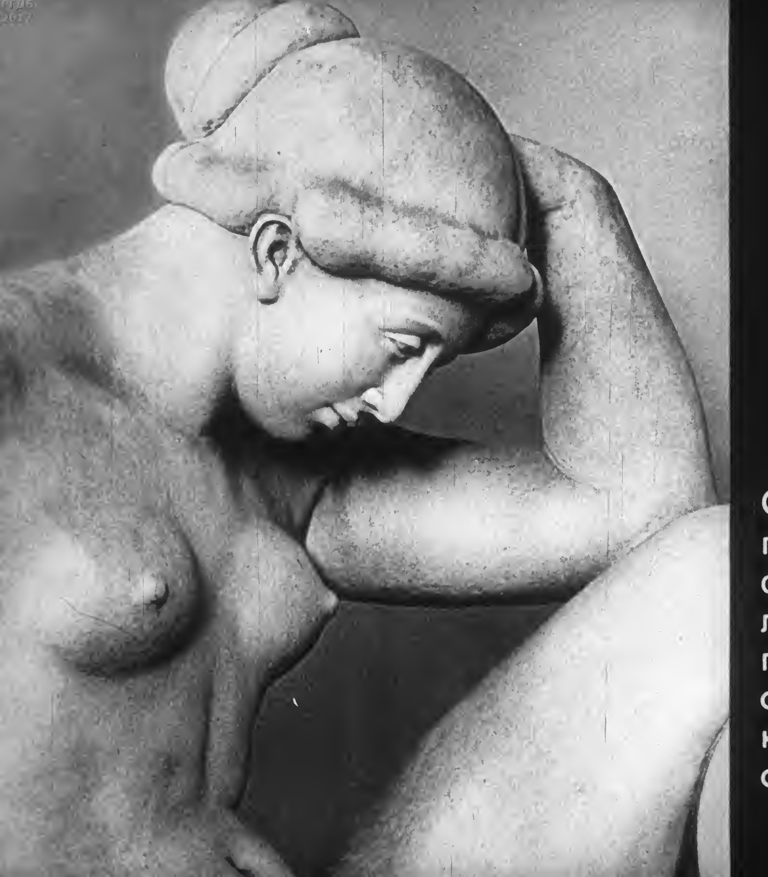
„Прачка“. 1917.

Главная тема творчества Аристида Майоля—красота человека. Представления художника о прекрасном неразрывно связаны с понятиями здоровья и силы.

„Средиземное море". 1905.

Объемы мягко перетекают друг в друга, линия силуэта гибка и упруга—все дышит спокойствием и гармонией.

Скульптор любовно передает не только формы женского тела—он внимателен к пространству между объемами, выявляя красоту «пространственных пауз».

Поэтический и вдохновенный образ Франции создает Майоль в статуе «Иль-де-Франс»—одном из самых одухотворенных произведений мастера (1925).

Жозеф Бернар ярче всего выразил себя в линии и силуэте. Его работы отличаются особым изяществом композиционного рисунка, ясностью пропорций, грациозностью движений.

„Девушка с кувшином". 1910.

Так же как и Бурдель, Шарль Деспио долгое время работал в мастерской Родена. Портреты Деспио, в особенности женские, раскрывают духовный мир современного человека.

„Портрет мадам Честер-Даль". 1934.

После второй мировой войны многие художники Франции работают над созданием мемориалов и памятников, обличающих фашизм, который принес народам мира неисчислимые бедствия.

Монумент Осипа Цадкина «Памяти разрушенного Роттердама» (1953)—олицетворение гибнущего города, у которого пробито сердце, немой укор тем, кто слишком быстро забыл об ужасах войны.

Кризис буржуазной культуры, буржуазного гуманизма отразился и в скульптуре 20-го века. Здесь можно проследить возникновение тех же направлений, что и в живописи, — кубизма, абстракционизма и т. п. Однако в пластике они выражены не столь отчетливо, часто в творчестве одного мастера переплетаются различные тенденции.

Абстракционизм, возникший в десятых годах 20-го века, вновь получает широкое распространение в пятидесятые годы. Выливая на плоскость жидкую пластмассу, создает свои абстрактные скульптуры Сезар.

„Экспансия полиуретана“. 1970.

Наряду с отвлеченной пластикой в послевоенные годы продолжает развиваться реалистическая тенденция.

Диафильм завершается работами прогрессивных французских мастеров, созданными в последние десятилетия.

Жорж Саландр.
„Ленин“.
1940-е годы.

Вырубленное в камне изображение советской героини Зои Космодемьянской—одно из лучших произведений Саландра (1948).

К старшему поколению относится и Поль Корне.

„Первые шаги“. Группа для детского сада в Нуази. 1967.

Удачны портретные композиции Корне.

„Мой друг Гуннар“.
1965.

Франсуаза Сальмон — художница более молодого поколения. Сама узница Освенцима, Сальмон — автор «Памятника жертвам фашизма в Нойенгамме» (1964—1965).

51

В 1960—1970-х годах Сальмон выполняет ряд заказов на декоративное оформление архитектурных ансамблей—школ, детских садов.

„Пловцы“. 1971.

Эти произведения хорошо вписываются в окружающую среду. Их отличает простота и ясность пластического решения, дух гуманизма и жизнеутверждения.

„Материнство".
1970.

Несмотря на распространение различных формальных направлений, жизненно правдивая, гуманистическая традиция никогда не прерывалась во французском искусстве. Глубокая человечность, связь с передовыми социальными движениями современности, высокая пластическая культура отличают поиски передовых художников сегодняшней Франции.

КОНЕЦ

Автор кандидат искусствоведения В. СТАРОДУБОВА
Художник-оформитель Ж. ГИРИЧЕВА
Редактор М. МИНЦ

Студия «Диафильм» Госкино СССР, 1975 г.
101000, Москва, Центр, Старосадский пер., д. 7
Д-198-75 Т11905
Черно-белый 0-20